

Вступление

Дорогие друзья! Наш сегодняшний фестиваль посвящён музыкальным формам. Тема эта сложная и глубокая, музыковедами о формах написано немало работ, исследований, учебников. Некоторые из вас уже встречались с ней на уроках музлитературы, а те, кто решит связать свою жизнь с музыкой, будет изучать анализ музыкальных произведений в колледжах и консерваториях. Ну а сегодня мы вместе с учениками школы, юными музыкантами, постараемся кратко познакомить Вас с основами этой области музыкальной науки.

Итак, что же такое музыкальная форма? Под этим термином понимают структуру музыкального произведения, его строение. Любое музыкальное произведение имеет протяжённость во времени, то есть мы воспринимаем его не сразу целиком, а наблюдаем, как музыкальное повествование разворачивается от начала к концу. В этом музыка похожа на другие временные виды искусства – на драматическое (то есть театр, кино), на литературу – рассказы, повести, романы. Вы, наверное, знаете, что, например, сюжет литературных произведений условно делится на отдельные элементы – экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку и эпилог. Также и музыкальные произведения состоят из разного количества частей, которые могут выполнять разную роль по отношению к целому – это может быть показ музыкального образа, или развитие, взаимодействие образов, или подведение итога.

Большие литературные произведения складываются из малых элементов языка – из слов, фраз, предложений, абзацев, глав. Так же и большие музыкальные произведения состоят из небольших структурных элементов.

Наименьшим структурным элементом мелодии является **мотив**. Один мотив, как правило, содержит одну сильную долю. Из мотивов складываются **фразы**. Обычно фразы имеют протяжённость от 2 до 4 тактов, но в зависимости от характера музыки могут быть и больше. Из фраз складываются **предложения**, из которых, в свою очередь, состоит **период**.

Период – это уже полностью логически завершённое музыкальное высказывание, заключающее в себе один образ или музыкальную мысль. Это наименьшая форма, в которой может быть написано полноценное музыкальное произведение.

ПЕРИОД

Период – одна из самых гибких, универсальных, разнообразных музыкальных форм. Слово период (в переводе - цикл, круг) предполагает некоторую завершенность или внутреннее единство.

В классической инструментальной музыке период не встречается как самостоятельная форма (изредка можно встретить период как форму небольшой арии). В романтической и более поздней музыке широко распространяется жанр инструментальной и вокальной МИНИАТЮРЫ (прелюдии, листки из альбома, различные танцы и так далее) В них период нередко используется как самостоятельная форма (бывает, ее называют ОДНОЧАСТНОЙ формой).

Сегодня мы услышим несколько произведений, написанных в форме периода. Откроет концерт Ваня Хузун. Фернандо Сор – «Аллегретто».

Вокальные формы

Поговорим немного о так называемых вокальных формах. Их происхождение изначально связано с песенным народным творчеством, где при неизменном мелодическом рисунке стихотворный текст менялся от куплета к куплету.

Особенно часто встречаются куплетная и запевно-припевная формы.

В куплетной форме куплет обычно представляет собой период, который повторяется столько, сколько того требует текст песни. Музыка при этом остаётся неизменной, меняются только слова.

В запевно-припевной форме музыка также повторяется без изменений, однако внутри одного звена формы существует чёткое деление на запев и припев. При этом запев и припев могут быть как отдельными законченными периодами, так и представлять собой единый период. Текст запева при каждом повторе меняется, в то время как слова припева повторяются без изменений.

Эти формы в основном остаются специфичными именно для вокальных жанров, хотя в особых случаях они могут использоваться и в инструментальной музыке, например в произведениях, близких по характеру к вокальным. Сейчас прозвучит пьеса Василия Липатова «Письмо к матери». Исполняет Фоминых Григорий.

ПРОСТЫЕ ФОРМЫ.

Далее разговор пойдёт о простых формах. Так называется группа форм из нескольких частей (обычно, двух или трех), в которых первая часть представляет собой период, а остальные части не содержат более сложных структур. Мы познакомимся с простой двухчастной и простой трёхчастной формами (это так называемые «песенные формы»). «Песенными» они именуются благодаря жанровым связям с песнями и танцами, выражающимся в характере тематизма и симметрии структур. Более «песенной» является простая двухчастная форма, в то время как простая трехчастная — более универсальна по содержанию и самостоятельна по своей логике.

Область применения той и другой формы в инструментальной музыке: это часть более крупной формы (сложной трехчастной, рондо, вариационной, сонатной) и форма пьес-миниатюр, начиная с танцев.

На слайде вы можете видеть графическую схему **простой двухчастной формы**. Обе части здесь представляют собой период. Эта форма отличается легко обозримой симметрией, квадратностью структуры. Она имеет устоявшуюся семантику простоты и безыскусности. (Семантика – значение).

Сейчас прозвучит несколько произведений, написанных в этой форме. На сцену приглашается Андрейкин Кирилл. Михаил Глинка – «Полька».

Далее – посмотрим на схему **простой трёхчастной формы**.

Простая трехчастная форма, со схемой АВА, — одна из самых универсальных по содержанию, которое значительно шире одного лишь «песенного» значения. Совершенство трехчастной формы объясняется ее исторически сложившимися семантическими источниками, наиболее полно выраженными в эстетике эпохи Просвещения.

Области применения данной формы:

инструментальная миниатюра (прелюдии, этюды, ноктюрны, пьесы с программными названиями, части фортепианных сюит и других циклов),

часть более крупной формы (сложной трехчастной, рондо, вариаций, сонатной формы).

И на нашем фестивале простая трёхчастная форма представлена довольно обширно. Играл Федосов Тимофей, чешская народная песня «Зелёная травушка»

Нужно сказать о том, что двухчастная и трёхчастная формы бывают и **сложными**, в том случае, если одна из частей имеет форму более крупную, чем период. Произведения, написанные в этих формах, более масштабные и продолжительные. Посмотрим на слайд, где приведены графические схемы этих форм. Область применения сложных форм весьма широка: средние части симфоний, сонат, камерных ансамблей — менуэты, скерцо, медленные части; отдельные жанровые пьесы — марши, польки, вальсы, мазурки; части сюит. Но на нашем сегодняшнем концерте сложная двухчастная и трёхчастная формы не представлены, и подробно говорить о них мы не будем.

ВАРИАЦИИ

Перейдём к вариационной форме. Вариационной называется форма, основанная на видоизменённых повторениях темы (а также двух и более тем). Это одна из самых древних по происхождению музыкальных форм. Вариационная форма, кроме того, носит названия «вариации», «вариационный цикл», «тема с вариациями и другие. Вариации сочиняли и величайшие композиторы, и концертирующие исполнители-виртуозы. Их музыкальное содержание простирается от непритязательного варьирования простейшей темы до вершин интеллектуальной сложности в музыке.

В отношении жанров темами вариаций выступали хоралы, старинные танцы, арии из опер, народные песни разных стран, темы для вариаций других авторов и многие другие. Количество вариаций может насчитывать от 1-2 до 60 с лишним (чаконы Генделя, Баха). Длительность вариационных циклов простирается от 1-2 мин. до 40-50.

Посмотрим слайд. Буквой А обозначена тема, буквами А1, А2, А3 — её вариации. В классических орнаментальных вариациях тема была написана в простой двухчастной, реже простой трехчастной форме; основной прием развития — фактурный, состоящий в орнаментировании (раскрашивании) темы, дроблении длительностей,

применении различных фигураций; форма темы выдерживается во всех вариациях, с допущением эпизодических расширений и коды; тональность — единая, но с типичной заменой на одноименную в срединных вариациях.

Помимо классических вариаций, выделяют ещё несколько типов:

1. Вариации на *basso ostinato* (или на выдержанный бас, «полифонические вариации»).
2. Вариации на выдержанную мелодию (или на *soprano ostinato*, так наз. «глинкинские вариации»).
3. Вариации характерные и свободные.
4. Вариантная форма.

Кроме того, обособляются вариации двойные и многотемные, в которых встречаются все названные виды варьирования, и вариации с темой в конце. При этом не упускается из виду, что могут быть смешанные виды вариаций.

Давайте послушаем несколько произведений, написанных в этой форме. Начнёт Фёдоров Валерий. Гендель — «Тема с вариациями»

Рондо

Перейдём к форме Рондо. «Рондо» в переводе с итальянского и французского языков значит «круг». Эта форма строится на чередовании главной темы, которая носит название «рефрен», с другими разделами, отличающимися от неё по музыке (эти разделы называются «эпизодами»). При этом главная тема, рефрен, появляется не менее трёх раз. На слайде вы можете видеть типичную схему формы рондо. Минимальное количество частей в этой форме — 5, максимальное же известное — 17.

Рондо насчитывает несколько исторических этапов: рондо французских клавесинистов конца XVI — перв.пол. XVIII вв., рондо Карла Филиппа Эммануила Баха, венских классиков, романтиков XIX в., композиторов XX в.

Для нас сегодня форму рондо проиллюстрирует Муравьёва Алексия. А.Зверев — «Маленькое рондо»

Сонатная форма

Пожалуй, самая интересная и сложная форма, с которой мы сегодня познакомимся – это сонатная. Эта форма сложилась в творчестве композиторов эпохи классицизма – Гайдна, Моцарта и Бетховена.

Определение сонатной формы классического типа таково: **репризная форма, основанная на драматургическом контрасте главной и побочной партий, на тональном противопоставлении главной и побочной партий в экспозиции и их тональном объединении или сближения в репризе.**

Посмотрим на слайд. Первый раздел сонатной формы называется «экспозицией». Здесь происходит показ основных образов, представленных темами Главной и Побочной партий. Главная партия — это носитель главной драматургической сферы и основного характера произведения. Побочная партия — это вторая драматургически важная сфера, часто контрастная сфере главной партии. Побочная партия, как правило, написана в доминантовой тональности по отношению к тональности главной партии. Между Главной и Побочной располагается Связующая партия, её основное назначение — плавно подготовить вступление Побочной. Экспозиция завершается Заключительной партией, которая драматургически закрепляет «тезис» ГП.

Далее следует разработка. По структуре это наиболее свободный, наименее регламентированный раздел. В разработке может развиваться как весь тематический материал экспозиции, так и, преимущественно, одна тема или тематический элемент. Драматургическая роль разработки – развитие образов, обозначенных главной и побочной партиями в экспозиции.

За разработкой следует **реприза** – повтор экспозиции. В отличие от других форм, в сонатной форме реприза не может быть точной. Как минимум, в ней содержатся изменения тонального плана экспозиции. Побочная партия в репризе, как правило, проводится в тональности главной партии. СП также перестраивает свой тональный план, поскольку отпадает необходимость модулирования. Она может и разрастаться, и сокращаться, и пропускаться вовсе. Таким образом, реприза в сонатной форме заключает некий итог развития и взаимодействия главных образов.

Итак, играет Федин Илья. Шестериков – «Сонатина в классическом стиле»

Заключение

Дорогие друзья! На этом наш фестиваль подходит к концу. Ваше знакомство с музыкальными формами продолжится на уроках музыкальной литературы в школе, а для кого-то и в колледже или в консерватории.

А пока - давайте ещё раз поблагодарим аплодисментами наших юных исполнителей. Спасибо за внимание, и до новых встреч!